FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA

CORTOMETRAJES DE ANIMACIÓN

DE JOSÉ MARÍA CANDEL

1–8 ABRIL DE 2022 ——— 12:00 H

FLORES EN LA SOMBRA ES UNA INICIATIVA ONLINE DE FILMOTECA ESPAÑOLA QUE PERMITE ACCEDER DURANTE UN TIEMPO LIMITADO A MATERIALES EXCLUSIVOS

VER AHORA

FILMOTECA REGIÓN DE MURCIA

FILMOTECA ESPAÑOLA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE · icaa

FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA

CORTOMETRAJES DE ANIMACIÓN
DE JOSÉ MARÍA CANDEL

DISPONIBLE ONLINE
DEL 1 AL 8 DE ABRIL DE 2022 A LAS 12:00 H

VER AHORA

Esta nueva sesión de "Flores en la sombra" recupera, gracias a la colaboración con Filmoteca de la Región de Murcia, tres cortometrajes de animación creados casi íntegramente por el cineasta amateur José María Candel. Apasionado del dibujo y la animación, Candel ha dedicado buena parte de su vida a confeccionar, a mano y con indiscutible paciencia y voluntad, más de una decena de cortometrajes, en su mayoría basados en obras populares como *Tarzán* o *El mago de Oz,* así como dos importantes volúmenes sobre la historia de la animación en España y las técnicas de la animación tradicional. Toda su filmografía, de la que la presente sesión es solo una muestra, fue rescatada por Filmoteca Regional de Murcia en un DVD publicado en 2017.

LA SESIÓN "CORTOMETRAJES DE ANIMACIÓN DE JOSÉ MARÍA CANDEL",
QUE ESTARÁ DISPONIBLE DEL 1 AL 8 DE ABRIL, INCLUYE:

- **HANSEL Y GRETEL** (JOSÉ MARÍA CANDEL, 1979)
- **EL VIEJO INDIO** (JOSÉ MARÍA CANDEL, 2000)
- **EL LEGADO DEL MORO** (JOSÉ MARÍA CANDEL, 2010)

CINCO DÉCADAS DE TESÓN AUTODIDACTA

JUAN BAUTISTA SANZ

(ANTIGUO CONSERVADOR DE FILMOTECA REGIONAL DE MURCIA)

El murciano José María Candel es un creador mágico del dibujo animado; un autor autodidacta y solitario en un mundo cinematográfico concebido, necesariamente, para el trabajo en equipo. Así lo indica la experiencia y la historia de la animación universal. Pero no por ser el suyo un caso único y excepcional su trabajo es menos interesante; todo lo contrario, las películas de Candel son un primor de diseño y ejecución, aunque todas las fases de la creación caigan en sus únicas manos. No solo eso, también las herramientas utilizadas en los rodajes fueron construidas con su maña e invención. Llama poderosamente la atención la armadura de "su" truca; una pieza de museo. Así fue venciendo cada una de las necesidades que se encontró en el sofisticado camino cuando escribía y planificaba una historia animada y tenía varios años por delante para acabar un arduo trabajo.

Cada obra de Candel, cada uno de sus filmes, es una heroicidad de alguien con un criterio plástico y cinematográfico propio y singular; en la línea de la mejor animación clásica y ejemplos de la especialidad en el siglo XX. La obra de José María Candel, de la que Filmoteca Española ofrece una selección de tres piezas en su canal online "Flores en la sombra", ha sido producida desde los años setenta del siglo pasado hasta la actualidad. Tantos años -más de medio siglo- sin baches ni desánimos, con una continuidad sorprendente, que estremece, para el resultado grandioso de una docena de muy meritorios y hermosos cortometrajes.

Candel, pintor e interesado por el dibujo animado, acomodó su talento y habilidad a una técnica que fue aprendiendo en solitario tras un breve paso por un estudio de animación profesional. Este dominio plástico puede observarse meridianamente en las acuarelas y témperas utilizados como fondos en sus películas, ante cuyos cartones se mueven una multiplicidad de personajes, humanos y animales. Originales muy valiosos que el autor ha depositado generosamente en la Filmoteca Regional de Murcia.

Sus cuentos tienen base y referencia literaria; su planificación, un notable estudio de los movimientos de los seres vivos, incluidos los vegetales. Su obra tiene además el enorme mérito de haber sido rodada y realizada en el paso estrecho de los formatos de Súper-8; como los grandes que se hicieron gigantes desde la humildad del procedimiento, a partir del embeleso que provoca el cine de los grandes autores. Después, con casi tres décadas de trayectoria a sus espaldas, Candel decidió dar el salto al digital y actualizar su técnica a la animación por ordenador.

Por todo esto, ante los ojos amantes del cine del entusiasmo, les presento orgulloso la obra original de un acontecimiento cinematográfico; un conjunto humilde y grandioso al tiempo; un caso insólito en el difícil arte del cine de animación y de autor •

FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA

A continuación ofrecemos extractos del libreto que acompañaba a la edición en DVD de "El dibujo animado de José María Candel", escrito por Juan Pedro Gómez y publicado por Filmoteca de la Región de Murcia.

EL DIBUJO ANIMADO DE JOSÉ MARÍA CANDEL

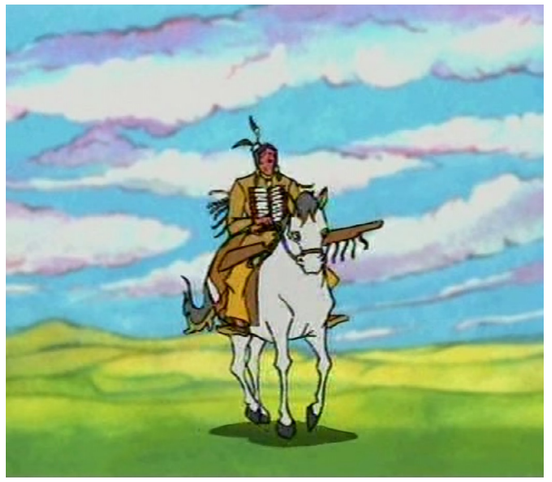
Dibujo, perspectiva, movimiento y efectos especiales adquieren relevancia en *Hansel y Gretel* (1979), con movimientos de cámara, iluminaciones, matices cromáticos, sombras móviles, gamas tonales y cambios dimensionales magníficamente conseguidos. La minuciosidad del detalle ambiental es ya bastante relevante. Abunda la obra en pormenores visuales, muchos de ellos facilitados por aproximación de zoom y, a veces, con un toque de gracia incisivo, como el reloj de cuco en el que la figurita de un verdugo golpea con el hacha a un condenado, composición a tono y acorde con el mobiliario propio de la casa de una bruja. En el empedrado de suelos y edificios, así como en los árboles y en los animales del bosque y granja, la atención de Candel subraya la poética visual del texto. Pese a su ingenuidad, la obra recibe, en tan sólo tres años (1979-1982), diez premios nacionales de primera fila.

[...]

Así las cosas, día tras día, mes tras mes y año tras año, la paciencia y el arte de José María Candel lo elevan a la cumbre del amateurismo cinematográfico de animación. En todas estas películas citadas anteriormente, una *truca* y una mesa o *stand* de filmación, diseñadas con una minuciosidad artesanal apreciable, funcionan continuamente, y continuamente son revisadas y reajustadas. Y una cámara de cine, sometida al foto a foto intensivo, aguanta lo indecible, echando humo, diría sin demasiada exageración, frente a las hojas de acetato, perfectamente dibujadas y coloreadas. Cuántos días de espera para que lleguen los pedidos de tinta y colores (todavía no funcionaban aquí ni Internet ni Amazon), cuántos días para que llegue a casa el revelado de películas de 8 y Super-8 milímetros, y cuántas veces tener que volver a filmar lo ya filmado porque el revelado es malo o muestra errores irreparables (al respecto, cuánto se ha avanzado con la imagen digital y con el tratamiento en ordenador)... Cuánto y cuánto trabajo meritorio y cuánta espera, dilación y frustración, siempre reconvertidos y transmutados en exitosos frutos, en obras encantadoras cabalgante resueltas, con estudio, con esfuerzo y tesón, con constancia y sano atrevimiento.

Por aquellos años, José María Candel, licenciado en Derecho, comienza la jornada diaria en el Instituto Nacional de Estadística, donde desarrolla su labor profesional como funcionario del Cuerpo de Estadísticos Técnicos. Luego, cuando llega la tarde, José María, como "Supermán en cabina telefónica", se transforma y se vuelca en esa otra faceta que enriquece y aún sigue enriquecido, más si cabe, su intensa personalidad creativa: la de dibujante y realizador de animación cinematográfica.

Realizador integral: dibujante, animador, coloreador, artesano de materiales e instrumentos de animación y de filmación,



guionista, filmador, montador, todo un abanico de papeles integrados en su persona y desarrollados como hobby o afición en el tiempo que le permite su trabajo profesional y su vida familiar. Aunque perteneciente al ámbito amateur, con mucha y sobrada honra, su calidad y reconocimiento le llevan a colaborar profesionalmente en los Estudios Cruz Delgado de Madrid, en donde participa en la prestigiosa serie *Don Quijote de la Mancha*, realizando tareas de *layout*. También hay que citar su colaboración en *Mofli, el último koala*, 1986, en los estudios de Jordi Amorós. La serie, aunque irregular y con problemas de diseño y de producción, tiene un nivel aceptable de animación y su esencia radica en el ecologismo y en la defensa de los animales. Otras incursiones profesionales, de carácter puntual, para TVE, en los años 1988 y 1989, permiten a José María Candel cerrar el ciclo de animación televisiva.

Y, de pronto, como quien no quiere la cosa, llega el tan esperado y simbólico año 2000. Los ordenadores se imponen y las técnicas y programas de cine muestran ya un alto nivel de calidad. Recuerdo que, en torno a estas fechas, José María Candel me llama a su casa, charlamos, vemos y tratamos algunos aspectos de sus películas y me comenta, especialmente apesadumbrado, que ha

CORTOMETRAJES DE ANIMACIÓN
DE JOSÉ MARÍA CANDEL

DISPONIBLE ONLINE
DEL 1 AL 8 DE ABRIL DE 2022 A LAS 12:00 H

VER AHORA

llegado el momento de dejar esta afición del dibujo animado. Entiende que ya no puede competir con los ordenadores y que no es tiempo de entrar en esta nueva órbita. Sin embargo, la consulta con su cabecera y la reflexión pausada, le llevan a enfrentarse al nuevo medio como siempre lo hizo ante novedades de cualquier tipo, con decisión y con energía. Candel aprende rápidamente y reconvierte los minitatuajes, las planificaciones, el coloreado y la animación. No se trata de "animación con ordenador" sino de valerse del ordenador para agilizar ciertos procesos. El ordenador le ofrece ahorro de tiempo, muchísimas posibilidades técnicas y unas cualidades muy superiores a las de la animación tradicional. Pronto se lanza a la palestra y, desde el 2000 al 2016, realiza siete películas con los medios que le ofrece la técnica moderna. Al estilo personal de su dibujo de personajes y de extraordinario fondista, se une también la perfección de la animación, la riqueza de efectos, la calidad y las variantes de color. Surgen así, nuevas obras que enriquecen la filmografía de este extraordinario y ejemplar autor autodidacta.

Las influencias de Walt Disney y de la animación de los años 50 y 60 se siguen manteniendo; Candel no renuncia a ellas en ningún momento. La animación total y lo pulcro del detalle se imponen en su obra junto a la ternura de los personajes, sin abandonar las fuentes tradicionales y populares en el tratamiento de sus argumentos, mimando siempre la documentación iconológica e histórica.

"REALIZADOR INTEGRAL: DIBUJANTE, ANIMADOR, COLOREADOR, ARTESANO DE MATERIALES E INSTRUMENTOS DE ANIMACIÓN Y DE FILMACIÓN, GUIONISTA, FILMADOR, MONTADOR, TODO UN ABANICO DE PAPELES INTEGRADOS EN SU PERSONA"

La película de *El viejo indio* (2000), primera de las realizadas con los medios digitales, es un escaparate de buenos fondos, en la que destaca una presentación exquisita, a través de cuadros proyectados por una linterna mágica. El ambiente eduardiano de la ciudad, a lo Mary Poppins, y el bucolismo de las estepas indias son de muy buena factura, en el marco de la representación clásica. Resulta excelente un travelling de acompañamiento, en el que un joven indio, montado a caballo, galopa en el campo de batalla, en la línea del más puro western clásico, son de una descripción muy rica y detallada. La narración, en fin, es la propia del *folk tale*, con evasiones temporales perfectamente medidas y ajustadas al relato.

[...]

El año 2010 estrena un nuevo cortometraje, inspirado en los *Cuentos de la Alhambra*, de Washington Irving; se trata de *El legado del moro*, un relato encuadrado en el grupo de ocho leyendas orientales de esta colección romántica de treinta y una narraciones en forma de capítulos. Solidaridad, honradez, generosidad y esplendidez, manifestadas en el texto original, son reflejados fielmente por el pincel y la pluma de José María Candel. Cántaros y jarras de aguador, recipientes básicos de los azacanes, no son extraños, junto a las tinajas y tinajones, en la descripción iconológica de la película, que., en unión a la fuente pública, las luminarias, los empedrados, aldabas, herrajes y otras peculiaridades arquitectónicas, así como vestuarios, armas y detalles diversos validan un contexto ambiental escrupulosamente documentado y dibujado con esmero •

FICHA TÉCNICA *HANSEL Y GRETEL*

AÑO: **1979**
PAÍS: **ESPAÑA**
GUION: **JOSÉ MARÍA CANDEL, A PARTIR DEL CUENTO POPULARIZADO POR LOS HERMANOS GRIMM**
DIRECCIÓN: **JOSÉ MARÍA CANDEL**
PRODUCCIÓN: **JOSÉ MARÍA CANDEL**
DURACIÓN: **8 MINUTOS**

FICHA TÉCNICA *EL VIEJO INDIO*

AÑO: **2000**
PAÍS: **ESPAÑA**
GUION: **JOSÉ MARÍA CANDEL**
DIRECCIÓN: **JOSÉ MARÍA CANDEL**
PRODUCCIÓN: **JOSÉ MARÍA CANDEL**
DURACIÓN: **14 MINUTOS**

FICHA TÉCNICA *EL LEGADO DEL MORO*

AÑO: **2010**
PAÍS: **ESPAÑA**
GUION: **JOSÉ MARÍA CANDEL, A PARTIR DE UN RELATO DE WASHINGTON IRVING**
DIRECCIÓN: **JOSÉ MARÍA CANDEL**
PRODUCCIÓN: **JOSÉ MARÍA CANDEL**
DURACIÓN: **20 MINUTOS**

FLORES EN LA SOMBRA

Ofrecemos a continuación el prólogo de Cruz Delgado y la presentación del libro *Arte y técnica de los dibujos animados,* escrito por José María Candel y publicado en 2005 por la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia.

ARTE Y TÉCNICA DE LOS DIBUJOS ANIMADOS

PRÓLOGO

La técnica de dibujos animados ha sido, y lamentablemente todavía es, muy desconocida no sólo para el gran público sino también para los mismos profesionales del cine de imagen real. Tal vez por eso tradicionalmente los dibujos animados, y por extensión todo el cine de animación, han sido subvalorados y tratados como un "género menor" dentro de la expresión cinematográfica, ignorando el enorme capital de talento creativo y pericia técnica que contienen muchas películas de animación. Por eso siempre es una buena noticia la aparición de un libro que trate de difundir y desvelar los entresijos de este maravilloso arte, tanto para los aficionados al cine en general como para aquellos que quieren iniciarse en su práctica, puede que primero como amateurs pero tal vez en un futuro con la intención de alcanzar la categoría profesional.

Siempre ha sido una de mis preocupaciones el difundir, y defender, el arte de la animación en cualquier ocasión que se presentase, y este afán me llevó hace ya algunos años, y mientras seguía con mi trabajo como productor y realizador de películas de dibujos animados, a recorrer buena parte de España dando conferencias allá donde tuvieran a bien contar con mi presencia. Cargado con mi proyector de diapositivas visitaba colegios y universidades en los que encontré un enorme interés y curiosidad por parte tanto de profesores como de alumnos por conocer cómo llegaban a cobrar vida en la pantalla unos dibujos aparentemente inmóviles. Fue en aquella época, allá por los setenta, cuando fui invitado por una entidad cultural de Murcia para dar una charla y tuve la ocasión de conocer a la persona con mayor afición y dedicación al dibujo animado que jamás pude imaginar: José Mª Candel. Me enseñó todas las películas que había realizado hasta entonces como aficionado y toda su asombrosa labor de investigación y surgió una gran amistad personal que llega hasta hoy. En todas las películas, desde las realizadas en formato Super-8 y vídeo hasta las más recientes en soporte DVD, José Mª Candel ha demostrado sus notables cualidades artísticas, así como un profundo conocimiento de la técnica de la animación, consiguiendo así un alto nivel dentro del dibujo animado amateur que ha sido justamente recompensado con importantes premios en festivales de esa especialidad.

Pero no satisfecho con esa labor, Candel ha ido más allá y ha demostrado su interés por investigar la historia de la animación general, y la de nuestro país muy en particular, lo que quedó de manifiesto en su magnífico libro de 1993 "Historia del dibujo animado español", uno de los pocos estudios que se han dedicado en profundidad a este tema y se ha convertido en un punto de obligada referencia para cualquier investigador de la materia. Y ahora Candel nos sorprende con un nuevo libro sobre el arte y la técnica de los dibujos animados donde combina sus dos preocupaciones: por un lado repasa brevemente la historia del cine de animación, y por otra recoge toda su experiencia como cineasta aficionado y la pone a disposición de todos aquellos que se sientan tentados a seguir sus pasos. Un libro de esta categoría, con el esmero y la meticulosidad a que Candel nos tiene acostumbrados, era muy necesario y estoy seguro de que para la mayoría de los que tengan oportunidad de leerlo, servirá para aumentar conocimientos cinematográficos, aclarar dudas y, lo que es más importante, despertar la vocación de muchos de los cineastas futuros.

PRESENTACIÓN

Los dibujos animados constituyen una parte de ese gran espectáculo que es el cine y si han sido hechos con amor y honestidad merecen nuestro respeto, pues son el fruto de un arduo trabajo no siempre recompensado ni reconocido. Si además de esto su autor o autores han sido creativos o innovadores estaremos en presencia de auténticas obras de arte.

La actitud de los espectadores ante una manifestación de este género suele ser variada. Por una parte existe el convencimiento, bastante generalizado, que se trata de películas "para niños", lo que comporta un matiz peyorativo. Esto es verdad, pero sólo en parte, porque si bien es cierto que la mayoría de las películas de este género han estado basadas en cuentos y fábulas infantiles, también es verdad que son los adultos quienes están más capacitados para admirarlas y comprenderlas, y a veces contienen matices más sutiles que los que parecen evidentes a primera vista. No mencionaremos películas específicas para adultos, agudas sátiras sociales y políticas bien conocidas que estén en la mente de todos, ni tampoco las muchas películas de carácter didáctico o científico que casi nunca han llegado hasta el gran público.

CORTOMETRAJES DE ANIMACIÓN
DE JOSÉ MARÍA CANDEL

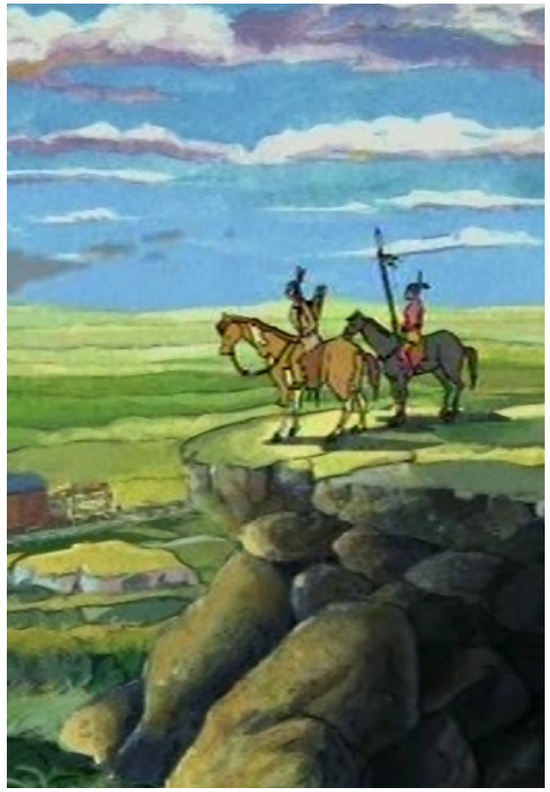
DISPONIBLE ONLINE
DEL 1 AL 8 DE ABRIL DE 2022 A LAS 12:00 H

VER AHORA

En segundo lugar, existe una gran mayoría de espectadores que cuando acude a ver un film de dibujos animados se limita a disfrutarlo como espectáculo, sin plantearse ningún tipo de interrogante. La película le ha parecido graciosa, divertida o entretenida, han pasado un buen rato con ella y con eso les basta.

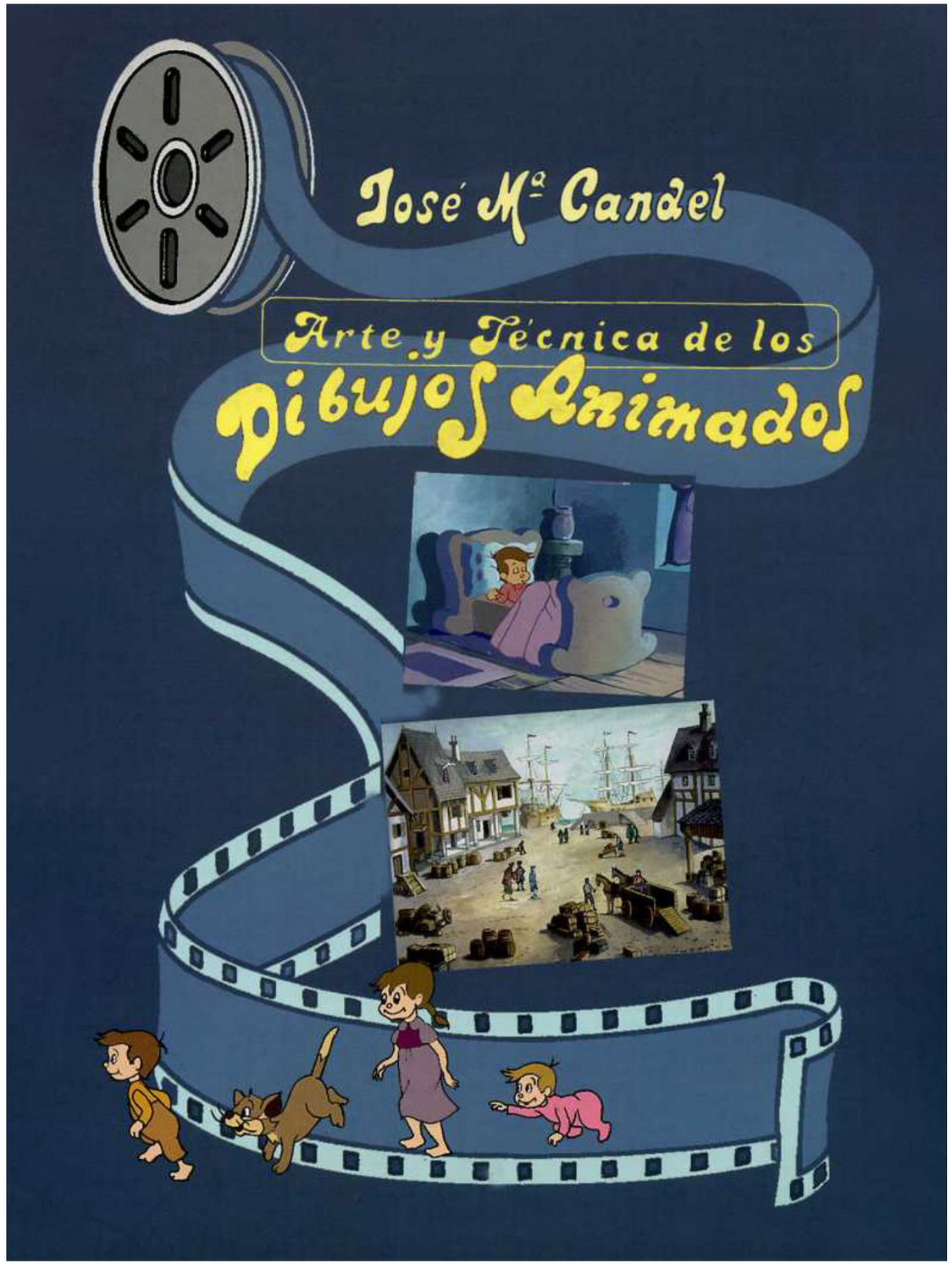
Hay también una clase de personas que además se plantea ciertos interrogantes: ¿cómo habrán hecho este plano?, ¿y este efecto?, ¿y aquel movimiento? Es cierto que estos dilemas limitan su capacidad de disfrute pero a cambio les abren una ventana de interés y curiosidad que puede resultar muy estimulante.

“LOS DIBUJOS ANIMADOS CONSTITUYEN UNA PARTE DE ESE GRAN ESPECTÁCULO QUE ES EL CINE Y SI HAN SIDO HECHOS CON AMOR Y HONESTIDAD MERECEN NUESTRO RESPETO, PUES SON EL FRUTO DE UN ARDUO TRABAJO NO SIEMPRE RECOMPENSADO NI RECONOCIDO. SI ADEMÁS DE ESTO SU AUTOR O AUTORES HAN SIDO CREATIVOS O INNOVADORES ESTAREMOS EN PRESENCIA DE AUTÉNTICAS OBRAS DE ARTE”



Finalmente, y esto ya es mucho más restringido, ciertos espectadores quieren ir todavía más allá: se plantean seriamente la posibilidad de hacer ellos mismos sus propios dibujos animados. Pero… ¿es esto posible?

Es a estas dos últimas categorías de espectadores a quienes va dirigido principalmente este libro: a todos aquellos que quieran iniciarse en esta puerta abierta a nuestra imaginación e inventiva. Por eso, en cierto modo, viene a ser un manual que resume lo sustancial en esta materia. Ya sabemos que ningún libro puede suplir la propia experimentación, porque el dibujo animado es un arte y una técnica que se aprenden a base de cometer errores, pero puede constituir un instrumento auxiliar que haga más llevadero el empeño. Si sirve de estímulo a una sola persona para iniciar su propio y maravilloso camino daré por bien empleado el tiempo y el esfuerzo. •



Portada de *Arte y técnica de los dibujos animados*

FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA

FILMOTECA ESPAÑOLA

GOBIERNO DE ESPAÑA | MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE | icaa

t.me/filmoteca_es

twitter.com/Filmoteca_es

facebook.com/FilmotecaES/

instagram.com/filmotecaes

vimeo.com/filmotecaespanola

filmotecaespañola.es

FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA